

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Música

Análisis del solo de Pat Metheny sobre el estándar "Change of Heart" perteneciente al disco Question And Answer

Francisco Nicolás Cano Espín

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Artes Musicales

Quito, 7 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Análisis del solo de Pat Metheny sobre el estándar "Change of Heart" perteneciente al disco Question And Answer

Francisco Nicolás Cano Espín

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 7 de mayo de 2021

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Francisco Nicolás Cano Espín

Código: 00131719

Cédula de identidad: 1751214972

Lugar y fecha: Quito, 7 de mayo de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>

RESUMEN

La influencia de Pat Metheny dentro del ámbito musical va mucho más allá de ser un simple ejecutante en su instrumento, pues ha logrado llevar la guitarra jazz a un nivel superior y revolucionar con su música. En este proyecto se analizarán algunos de los aspectos de su interpretación que han consolidado, en vida, a Metheny como uno de los más grandes guitarristas de jazz de todos los tiempos. Por ejemplo, su acercamiento temprano a instrumentos de viento metal que se ve reflejado en su manera de articular notas, o su ya conocido método inicial y empírico de estudiar horizontalmente sobre el diapasón de la guitarra que se puede notar en la facilidad y naturalidad con la que realiza *glissandos*¹. Es por esto que se ha escogido uno de los álbumes donde el guitarrista dio rienda suelta a su creatividad de improvisación dejando de lado la presión de diferentes aspectos como la calidad de la producción, instrumentación o arreglos musicales.

Palabras clave: Icono, talento, único, guitarrista, músico, jazz.

1. **Glissando** – Es el movimiento de una nota a otra de diferente altura, haciendo sonar de manera rápida las notas que se encuentran en medio de estas.

ABSTRACT

The influence of Pat Metheny within musical field goes far beyond being a simple player on his instrument, as he has managed to take jazz guitar to a higher level and revolutionize with his music. This project will analyze some of the aspects of his interpretation that have established Metheny, in life, as one of the greatest jazz guitarists of all time. For example, his early approach to brass instruments that is reflected in his way of articulating notes, or his already known initial and empirical method of studying horizontally on the fretboard of the guitar that can be noticed in the ease and naturalness with he performs *glissandos*¹. This is why, that one of the albums where the guitarist unleashed his improvisational creativity, leaving aside the pressure of different aspects as the quality of the production, instrumentation or musical arrangements has been chosen.

Keywords: Icon, talented, unique, guitarist, musician, jazz.

1. Glissando – Is the movement from one note to another of different heights, rapidly sounding the notes that are in the middle of them.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo.....	11
Conclusiones.....	14
Referencias bibliográficas.....	15
Anexo A: Transcripción Change of Heart.....	16

ÍNDICE DE TABLAS

Figura 1. Acompañamiento durante el desarrollo del solo.....	11
Figura 2. Acompañamiento en crescendo.....	11
Figura 3. Acompañamiento a manera de chord melody.....	12
Figura 4. Glissandos y ligaduras.....	12
Figura 5. Desarrollo motivico.....	13

INTRODUCCIÓN

Pat Metheny, Dave Holland y Roy Haynes se juntaron el 21 de diciembre de 1989 en Avatar Studios (actual Power Station Studios) en la ciudad de Nueva York para grabar *Question And Answer*, el disco de larga duración número 16 dentro de la discografía del guitarrista estadounidense Pat Metheny. (Metheny P., Holland D., Haynes R. 1991) (Power Station At BerkleeNYC.)

El álbum cuenta con varios aspectos que lo convierten en uno de los álbumes de jazz más aclamados tanto por la crítica como por el público que sigue a cada músico que participó en la grabación. Empezando por el hecho de que fueron nueve temas registrados en un corto lapso de tiempo de un día, dando como resultado un álbum que proyecta una fuerza de interpretación y una potencia musical sorprendente desde cualquier punto de vista, pues se puede apreciar a grandes rasgos el trabajo y la prolijidad del trío, su capacidad de adaptarse uno al otro, y su percepción musical (Kellman, 2008). Esta suma de elementos mantuvo a *Question And Answer* en el puesto #3 del Billboard Top Jazz Albums de 1990 y lo hizo merecedor al Grammy a Mejor Composición Instrumental, en el mismo año, por el tema *Change Of Heart* (Recording Academy Grammy Awards, 1990).

En este trabajo discográfico se puede escuchar a Pat Metheny en una de sus facetas más espontáneas, pues fue justamente la época en que este trío ocasional se juntaba, que daba vía libre para permitir fluir su musicalidad y dejar de lado la presión de diferentes aspectos como la calidad de la producción, instrumentación, arreglos musicales, etc (Metheny, 1999).

Dentro del ámbito guitarrístico y musical en general, Pat Metheny representa un ícono indudable del jazz contemporáneo pues a lo largo de su carrera musical ha ido cosechando grandes logros como tocar con grandes personajes del jazz desde sus 15 años, ser el profesor más joven en la Universidad de Miami con 18, el profesor más joven en Berklee College of

Music con 19, y principalmente, haber revolucionado por completo el sonido tanto de la guitarra jazz como del jazz contemporáneo en sí (Metheny, 2021).

A pesar de que la obra de Metheny, Burton y Haynes podría ser analizada desde diferentes aspectos o puntos de vista, en el presente escrito se analizarán elementos característicos del performance de Pat Metheny que lo han caracterizado desde sus inicios y que hoy en día, lo hacen merecedor a el posicionamiento tan marcado dentro del mundo del jazz.

DESARROLLO

Al transcribir el solo de Pat Metheny sobre *Change Of Heart*, uno de los primeros aspectos que se tomó en cuenta es el formato en el que el tema, y el álbum completo, fue grabado, es decir, se debe tomar en consideración que al ser un trío conformado por un set de batería, contrabajo y guitarra, el único instrumento melódico-armónico es la guitarra, por lo cual se debe prestar especial atención al acompañamiento que Metheny realiza al mismo tiempo en que desarrolla su solo. Como se muestra en la *Figura 1*, se puede apreciar cómo el guitarrista aprovecha el *pacing*² de su solo para realizar pequeños acompañamientos que realzan la armonía del tema, inclusive, jugando con la dinámica de su performance.

Figura 1. Acompañamiento durante el desarrollo del solo.

Sin embargo, este no es el único caso en el que Metheny toma como un recurso a favor el hecho de ser el único instrumento melódico-armónico dentro del trío, pues lo utiliza también para crear ambientes más cargados de tensión armónica y jugar con la dinámica de su interpretación (*Figura 2*); o inclusive, lo utiliza para crear *chord melodies*³ dentro del solo. (*Figura 3*).

Figura 2. Acompañamiento en *crescendo*⁴.

2. **Pacing** – Hace referencia al balance dentro de la música entre tocar y dejar silencios.
3. **Chord Melody** – Es un estilo de guitarra jazz en el cual las canciones presentan arreglos donde la melodía, armonía, ritmo, e inclusive el bajo, son tocados simultáneamente.
4. **Crescendo** - Aumentando en movimiento e intensidad.

The image shows two staves of guitar music in treble clef, key of D major (two sharps). The first staff starts at measure 105 and features chords A, B, A, B, and E. The second staff starts at measure 109 and features chords F#m7, E, and A. Both staves include melodic lines with slurs and ties, and some measures have a '4' under a bracket, possibly indicating a four-measure phrase or a specific rhythmic pattern. The notation includes various chord symbols and melodic fragments.

Figura 3. Acompañamiento a manera de *chord melody*.

Otro aspecto bastante característico de Pat Metheny son sus *glissandos* y ligaduras los cuales se pueden escuchar a lo largo de toda la canción, incluyendo la exposición del tema o *head*. Como se mencionó anteriormente, en sus inicios, el guitarrista estadounidense tuvo un acercamiento a la trompeta gracias a la influencia de su familia y en especial de su hermano, es por eso que se puede apreciar un sonido muy peculiar al momento de tocar, pues lo que trató de hacer Metheny fue simular la naturalidad de las articulaciones que se logran con un instrumento de viento metal, desde la guitarra (Metheny, 2021).

Se puede apreciar en la *Figura 4* cómo el guitarrista utiliza estos elementos para adornar frases, que en conjunto con algunos efectos como *reverb*⁵ y *delay*⁶, dan como resultado un sonido único y bastante ambiental.

The image shows a single staff of guitar music in treble clef, key of D major. It starts at measure 13 and features a melodic line with a slur and a glissando (indicated by a wavy line) over a chord. The notation includes various melodic fragments and chord symbols like A and B sus.

Figura 4. *Glissandos* y *ligaduras*.

5. **Delay** – Es un efecto de tiempo, en el que la señal original es multiplicada varias veces y reproducida posteriormente en un lapso de tiempo determinado.
6. **Reverb (Reverberación)** – Es un fenómeno físico en el cual al sonido de una onda sonora se suman varias ondas sonoras más (reflexiones) dando una sensación de espacialidad.

Otro aspecto que ha llamado la atención en el estilo único de Pat Metheny es la riqueza estilística de su densidad rítmica, lo cual "hace referencia al grado o actividad (melódica y/o rítmica) que se puede encontrar en la música. (...) Es un aspecto extremadamente notable en la improvisación que es importante para crear balance, creatividad e interés en un solo." (Crook, 1990, p. 14). En el caso de Metheny, se puede observar y escuchar la naturalidad con la que logra ejecutar secciones de variaciones tempo-melódicas que calzan perfectamente dentro de la armonía utilizada, aproximaciones de varios tipos, articulaciones, cambios de subdivisión de tiempos, desarrollo de motivos, entre otros.

Un claro ejemplo de esto se encuentra en la *Figura 5* donde se puede observar el fin de un desarrollo motivico desde el compás 53 hasta el 56, para pasar a una sección de cuatro compases donde utiliza una subdivisión más corta, con frases cargadas de corcheas y semicorcheas para finalmente pasar a una nueva sección de cuatro compases donde solamente utiliza cuatrillos de negra, alargando el tiempo de su interpretación en comparación a los cuatro compases anteriores, aportando aún más a la dinámica del solo.

The figure displays three staves of guitar notation. The first staff, labeled 'Gtr.', covers measures 53 to 56 and is marked with a 'Dmaj7' chord. It shows a melodic line primarily composed of eighth and sixteenth notes. The second staff, also labeled 'Gtr.', covers measures 57 to 60 and includes chord markings for C#m7, C, and Bbmaj7(#11). This section features a more intricate melodic line with a high density of sixteenth notes. The third staff, labeled 'Gtr.', covers measures 61 to 64 and consists of four measures of chords: A, B sus, and B. Each measure contains four eighth notes, with brackets and the number '4' indicating this rhythmic pattern.

Figura 5. Desarrollo motivico.

CONCLUSIONES

Como se pudo apreciar en el desarrollo de este proyecto, no solamente se puede obtener material muy valioso de estudio al transcribir el solo de una de las canciones más representativas de *Question And Answer*, como son: un sin número de licks y frases que se podrían estudiar inclusive sobre diferentes tonalidades; el análisis armónico del mismo para apreciar qué tipos de escalas e intercambio modal utiliza para lograr diferentes sonoridades; apreciar los movimientos dinámicos y recursos de improvisación como variaciones tempo-melódicas-armónicas, aproximaciones, articulaciones, cambios de subdivisión de tiempos, desarrollo de motivos que Metheny utiliza para desarrollar su solo; o transcribir el solo e intentar encontrar la mejor digitación en el mástil de la guitarra teniendo en mente el trasfondo biográfico del músico para lograr el sonido más similar posible.

Sino que también se puede apreciar la evolución y madurez de un músico bastante admirable, pues dentro de su improvisación, se puede ver que utiliza y explota de manera estilística tanto elementos que marcaron su estilo desde sus inicios (sus características ligaduras y glissandos) como elementos que lo definen como un músico consolidado con una vasta experiencia en su instrumento lo cual se puede apreciar en la naturalidad con la que logró ejecutar nueve temas sorprendentes en un día.

Es por toda esta riqueza musical que hasta hoy en día las grabaciones de Pat Metheny siguen siendo material de apreciación, y estudio pues es claro que se lo puede abordar desde diferentes puntos y en cada uno existirán elementos de gran valor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aora B. Jazz Apparatus (2017). *Pat Metheny's Gear*. Recuperado de <http://www.jazzapparatus.com/pat-methenys-gear/> el 17 de febrero de 2021.
- C. Scribner's Sons. (1983). *The Scribner Guide to Orchestral Instruments*. Diagram Group.
- Coombes, D., Tillis, F., Stam, J., Viola, J., Kün, C., Vidal-Alcovcer, J., Rosati, G., De Candé, R., Tillis, F. *Teoría de jazz*. University of Massachusetts.
- Crook, H. (1991). *How to Improvise: An Approach to Practicing Improvisation*. Advance Music.
- Fisher, J. (2005). *Complete Jazz Guitar Method: Mastering Chord/Melody*. Alfred Music.
- Power Station At BerkleeNYC. *Introducing Power Station at BerkleeNYC*. Recuperado de <https://powerstation.nyc/about> el 17 de febrero de 2021.
- Kellman J. All About Jazz. (2008). *Pat Metheny W/ Dave Holland & Roy Haynes: Question And Answer*. Recuperado de <https://www.allaboutjazz.com/question-and-answer-pat-metheny-nonesuch-records-review-by-john-kelman.php> el 17 de febrero de 2021.
- Metheny, P. (1999, 24 marzo). *Pat Metheny : Question & Answer* [Question and Answer Forum]. [patmetheny.com](http://www.patmetheny.com).
<https://www.patmetheny.com/qa/questionView.cfm?queID=56>
- Metheny, P. (2021). BIO. Pat Metheny. Recuperado de <http://www.patmetheny.com/bio/>
- Metheny P., Holland D., Haynes R. (1991) – *Change Of Heart*. En *Question And Answer [CD]*. Nueva York, EU.: Geffen Records.
- Recording Academy Grammy Awards. (2021). *GRAMMY Awards Winners & Nominees for Best Instrumental Composition*. Recuperado de <https://www.grammy.com/grammys/awards/winners-nominees/123> el 17 de febrero de 2021.

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN CHANGE OF HEART

Score

Change Of Heart

Solo

Pat Metheny

Transcrip. Nicolás Cano

2 Change Of Heart

Gtr. 33 A B A B E

Gtr. 37 F#m7 E A Bsus4

Gtr. 41 E G#7 C#m Bm7 E7

Gtr. 45 A B7

Gtr. 49 E

Gtr. 53 Dmaj7

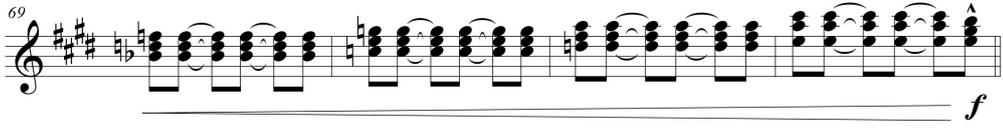
Gtr. 57 C#m7 C Bbmaj7(#11)

Gtr. 61 A Bsus B

Gtr. 65 E

Change Of Heart

3

Gtr. *f*

E

Gtr. *mf*

Dmaj7

Gtr. *p mf*

C#m7 C Bbmaj7(#11)

Gtr.

A B sus B

Gtr.

E

Gtr.

Dmaj7

Gtr.

C#m7 C Bbmaj7(#11)

Gtr.

A B sus B

Gtr.

4 Change Of Heart

105 Gtr. A B A B E

109 Gtr. F#m7 E A Bsus4

113 Gtr. E G#7 C#m Bm7 E7

117 Gtr. A B7

121 Gtr. E

125 Gtr. Dmaj7

129 Gtr. C#m7 C Bbmaj7(#11)

133 Gtr. A Bsus B

137 Gtr. E

The image displays a guitar sheet music page for the song "Change Of Heart". It consists of nine staves of music, each labeled "Gtr." and containing a treble clef, a key signature of three sharps (F#, C#, G#), and a 4/4 time signature. The music is organized into measures, with measure numbers 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, and 137 indicated at the start of their respective staves. Chord names are placed above the notes: A, B, A, B, E (measures 105-108); F#m7, E, A, Bsus4 (measures 109-112); E, G#7, C#m, Bm7, E7 (measures 113-116); A, B7 (measures 117-120); E (measures 121-124); Dmaj7 (measures 125-128); C#m7, C, Bbmaj7(#11) (measures 129-132); A, Bsus, B (measures 133-136); and E (measures 137-140). Four-measure phrases are indicated by brackets with the number "4" underneath. The notation includes various note values (quarter, eighth, and sixteenth notes), rests, and accidentals.

Change Of Heart

5

Gtr. ¹⁴¹

The musical notation is written on a single staff with a treble clef. The key signature consists of three sharps: F#, C#, and G#. The piece is in 4/4 time. Measure 141 contains two chords, each with a slur and a '4' underneath, indicating a four-measure phrase. Measure 142 contains two chords, also with a slur and a '4' underneath. Measure 143 contains a quarter note followed by a quarter rest, then a quarter note, a quarter rest, and a quarter note. Measure 144 contains a quarter note, a quarter rest, a quarter note, and a quarter rest. Measure 145 contains a quarter note, a quarter rest, a quarter note, and a quarter rest. The piece concludes with a double bar line. A dynamic marking of *pp* (pianissimo) is placed at the end of the staff.